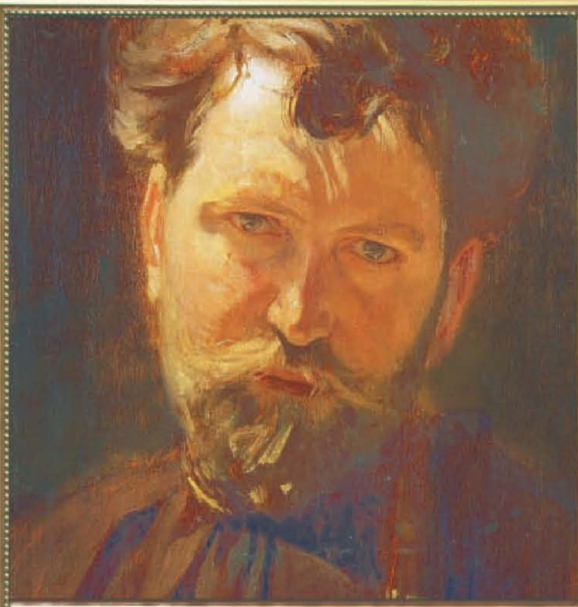
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

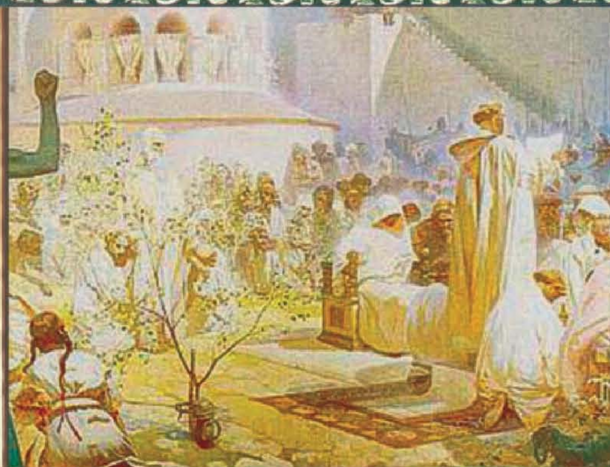
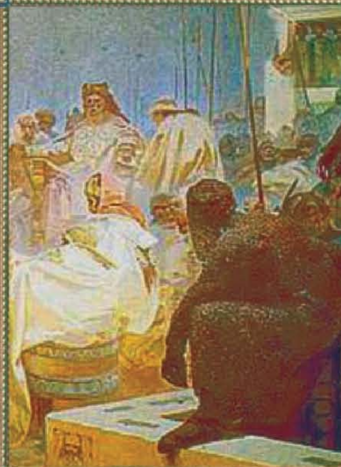

АЛЬФОНС МУХА

Великие художники мира

Mucha

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

Альфонс МУХА

СОСТАВИТЕЛЬ Н.А.МОИСЕЕВА

РИПОЛ КЛАССИК

Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.101
А59

Составитель Н. А. Моисеева

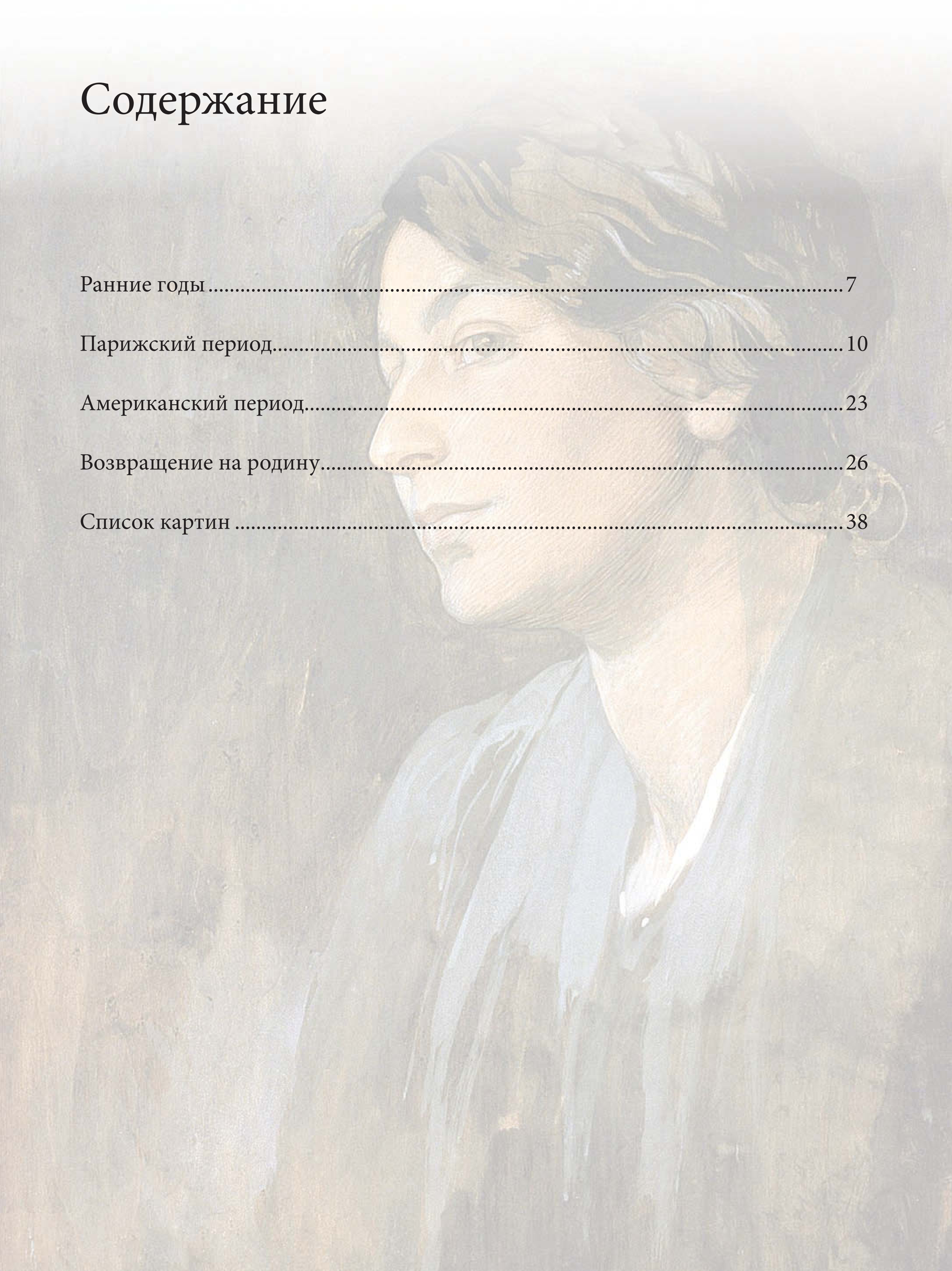
А59 **Альфонс Муха** / [сост. Н. А. Моисеева]. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. : ил. – (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07841-6

Альфонс Мариа Муха — чешский живописец, декоратор, иллюстратор, ювелирный дизайнер и создатель плакатов, один из наиболее известных представителей стиля модерн, расцветшего в Европе на рубеже XIX–XX веков. Художник выработал свой собственный, ни на что не похожий стиль, который получил название «стиль Мухи». Свои произведения он наполнял яркими, выразительными образами, которые легко запоминаются даже неискушенными в искусстве зрителями. Творчество Альфонса Мухи — это уникальное явление в истории мировой живописи.

УДК 7.0
ББК 85.101

ISBN 978-5-386-07841-6
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014

Содержание

Ранние годы 7

Парижский период 10

Американский период 23

Возвращение на родину 26

Список картин 38

«Автопортрет», 1899, деревянная доска, масло.
Музей Альфонса Мухи, Прага

Альфонс Мариа Муха — чешский живописец, декоратор, иллюстратор, ювелирный дизайнер и создатель плакатов — по праву считается одним из наиболее известных представителей стиля модерн, расцветшего в Европе на рубеже XIX—XX веков.

Сложно переоценить вклад этого художника, ставшего еще при жизни настоящей легендой, в развитие искусства XX века в целом. Работы его хранятся во многих музеях мира, и нельзя не признать: именно Муха наравне с Тулуз-Лотреком поднял уровень плакатной живописи до уровня масштабных живописных полотен. Мастер выработал свой собственный, ни на что не похожий стиль, который так и назвали «стиль Мухи». Свои картины он наполнял яркими, выразительными образами, которые легко запоминаются даже не искушенными в искусстве зрителями. О мастерстве Альфонса Мухи можно говорить очень долго, однако все разговоры неизменно сводятся к одному: его творчество — это уникальное явление в истории мировой живописи.

Муха, не будучи ни пошлым, ни примитивным, был при этом художником, которого, без сомнения, можно назвать народным. Он никогда не стремился к дешевым, популистским трюкам и был сполна награжден за свою честность — работы его полюбились зрителям и прославили его имя на века. И по сей день дизайнеры частенько черпают вдохновение в его картинах. Художник, считавший живопись необычайно сложным, многогранным явлением, обладал поистине необыкновенным талантом: повседневную жизнь, полную забот и ли-

Открытая чувственность
работ Мухи завораживает
до сих пор, и это несмотря на то,
что каждая эпоха
создает свой собственный
идеал женской красоты.
Все критики отмечают
изысканный колорит, присущий
картинам мастера: он использует
теплые, насыщенные тона,
отчего мы почти физически
ощущаем тепло и мягкость
изображаемого им женского тела.

шенную радостей и сильных чувств, он мог превратить в яркий праздник, создав настоящую феерию красок и чувств.

РАННИЕ ГОДЫ

Альфонс Муха родился в семье мелкого судебного чиновника Ондрея Мухи в южноморавском городке Иванчицев, что неподалеку от Брно. На момент рождения сына его отец имел за плечами уже два брака и пятерых детей. Мать Альфонса, Амалия, была дочерью богатого мельника. Здание суда, в котором работал Муха-старший, сохранилось и по сей день, сейчас там открыт музей Альфонса Мухи. Сохранилась в городке и церковь, в которую частенько водили маленького Альфонса. Если вы заглянете в нее и, пройдясь по рядам, внимательно приглядитесь к лавкам, то непременно найдете вырезанные на дереве инициалы «А. М.» — должно быть, непоседливый мальчуган отчаянно скучал во время долгих церковных служб.

В детстве Муха увлекался пением, и надо сказать, что получалось у него неплохо. Его даже приняли в хор мальчиков при соборе Святых Петра и Павла в Брно. В 1871 году юный Альфонс поступил в гимназию, по окончании кото-

«Четыре сезона», 1896, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Зодиак», 1896, цветная литография.
Музей Альфонса Мухи, Прага

рой попытался поступить в Академию художеств, но он провалился на вступительных экзаменах и вынужден был вернуться домой. Затем, воспользовавшись протекцией отца, Муха какое-то время работал писарем в суде своего родного города.

Уже в ранней юности Альфонс Муха проявил себя как человек творческий: он устраивал любительские спектакли, рисовал декорации, афиши и приглашения. В это же время он создает первую свою значительную работу — акварель «Жанна д'Арк на костре».

В 1879 году молодого художника наконец-то заметили. Муху пригласили в Вену в художественные мастерские «Каутский — Бриоши — Бургхардт», где он начал работать над созданием театральных декораций. Казалось бы, все хорошо. Но, увы, вскоре ему предстояло пройти тяжелое испытание: в 1881 году в «Ринг-театре» случился пожар, в результате которого погибло около пятисот человек и полностью выгорела мастерская, в которой работал молодой Альфонс. В результате этой трагедии фирма, пригласившая на работу Муху, обанкротилась. Сам художник был настолько потрясен случившимся, что решил переехать из Вены в небольшой моравский город Микулов. Там он занялся украшением замка графа Карла Куэна-Беласси. Затем ему поручили работу над дворцом Эммахоф (город Грушовани), названным в честь жены тамошнего графа — Эммы.

Вскоре вместе с супругами Куэн-Беласси Альфонс Муха совершил путешествие в Северную Италию и в австрийский Тироль. Там художник некоторое время расписывал стены замка, принадлежавшего брату графа. Восхищенный талантом молодого человека, Куэн-Бе-

«Салон ста», 1896, цветная литография.
Музей Альфонса Мухи, Прага

ласси решил оплатить ему учебу в мюнхенской Академии изящных искусств. Муха поспешил воспользоваться этим щедрым предложением и вскоре поступил в Академию. Там он даже возглавил ассоциацию славянских художников.

ПАРИЖСКИЙ ПЕРИОД

В 1887 году, после двух лет занятий в мюнхенской Академии, Муха переехал в Париж и поступил в Академию Жюлиана. После нее — в Академию Коларосси. А надо сказать, что это были две самые известные художественные школы своего времени. Однако период спокойствия был недолгим — в том же, 1887 году граф Куэн-Беласси покончил с собой. Его смерть стала настоящим крахом для юного Мухи — в одночасье он лишился финансовой поддержки и влиятельного покровителя. Пришлось прервать занятия живописью и зарабатывать на жизнь созданием рекламных плакатов, афиш, календарей, ресторанных меню, приглашений и визитных карточек. По счастливому стечению обстоятельств мастерская художника — которую он, кстати говоря, в течение непродолжительного времени делил с Ван Го-

«Предсказательница», 1896, темпера.
Музей Альфонса Мухи, Прага

гом — находилась над кондитерской некоей мадам Шарлотты, и он получал заказы от самой владелицы и ее клиентов.

Конечно, трудностей было много, однако порой выдавались и удачные дни — художник получал серьезные заказы. Например, в 1892 году Муха проиллюстрировал многотомник «Сцены и эпизоды из истории Германии» французского историка Шарля Сеньобоса. Это был интересный опыт — художник многое узнал о истории не только Германии, но и Европы в целом. Позже эти знания пригодились ему при работе над одним из самых масштабных своих проектов — «Славянским эпосом».

Ницше писал: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Так, гибель графа Куэн-Беласси способствовала развитию Мухи как художника, и в конце концов он стал одним из самых ярких представителей модерна. Впрочем, настолько талантливому человеку, каким, без сомнения, был Альфонс Муха, на роду было написано стать великим художником, какие бы препятствия ни вставали у него на пути.

Очередной поворот в судьбе художника произошел в 1894 году. Накануне Рождества от театра «Ренессанс» он получил, казалось бы, самый обычный заказ — Муха должен был создать афишу

«Весна», 1896, холст, масло. Частная коллекция

Рекламный плакат (парфюмерия) «Lance Parfum Rodo»,
1896–1897, цветная литография.
Музей Альфонса Мухи, Прага

для премьеры «Жисмонды». В постановке была задействована несравненная Сара Бернар. Именно эта афиша в одночасье превратила Альфонса Муху едва ли не в самого популярного художника Парижа: публика была восхищена, люди дошли до того, что срывали афиши со стен. Надо сказать, что прежде у божественной Сары был лишь один достойный плакат, созданный швейцарским декоратором Грассетом к «Жанне д'Арк». Пораженная актриса изъявила желание познакомиться с талантливым художником, сумевшим удивить взыскательную столичную публику. Альфонс Муха произвел на Сару Бернар огромное впечатление — говорят, что одно время их даже связывали романтические отношения, — и чуть позже по ее настоянию художник получил место главного декоратора театра.

Рекламный плакат (шампанское), 1897, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

Сара Бернар – знаменитая французская актриса конца XIX – начала XX века. Значительного успеха она добилась еще в 1870-х годах на европейских сценах, а затем гастролировала по Америке. Поклонники называли ее божественной Сарой. А Оскар Уайльд так отзывался об актрисе: «Прекрасное создание с голосом поющих звезд». Говорят, что игра Сары так тронула великого Виктора Гюго, что в знак своего восхищения он подарил ей великолепный бриллиант – символ слез, которые он не мог сдержать, глядя на божественную игру актрисы.

Следующие шесть лет были для Мухи очень плодотворными: из-под кисти мастера вышло огромное количество прекрасных афиш к лучшим спектаклям. Пожалуй, самыми известными из них были афиши к «Даме с камелиями», «Медее», «Самаритянке», «Тоске», «Гамлету». Театральные афиши Мухи были не только удивительно декоративны, но еще и глубоко символичны. Кроме афиш, художник создавал декорации и костюмы для различных постановок.

Афиша для спектакля по произведению А. Дюма «Дама с камелиями» была создана Му-

хой в 1896 году. Афишу эту смело можно назвать образчиком творчества великого чешского мастера, так как в ней воплотились все характерные для художника черты: детальная проработка композиции, гармоничность всех деталей, изящество линий. Узкая, вытянутая по вертикали афиша еще сильнее подчеркивает статную фигуру актрисы, изображенной в полный рост. Художник, восхищенный игрой божественной Сары, представил образ, созданный ею на сцене, а не портрет реальной женщины. Кажется, что рыжеволосая чарующая красавица пришла к нам из иного мира, что это волшебное видение, которое исчезнет, стоит лишь протянуть руку.

Афиша «Самаритянка» увидела свет в 1897 году. Она также была создана для спектакля, в котором главную роль — самарийскую девушку

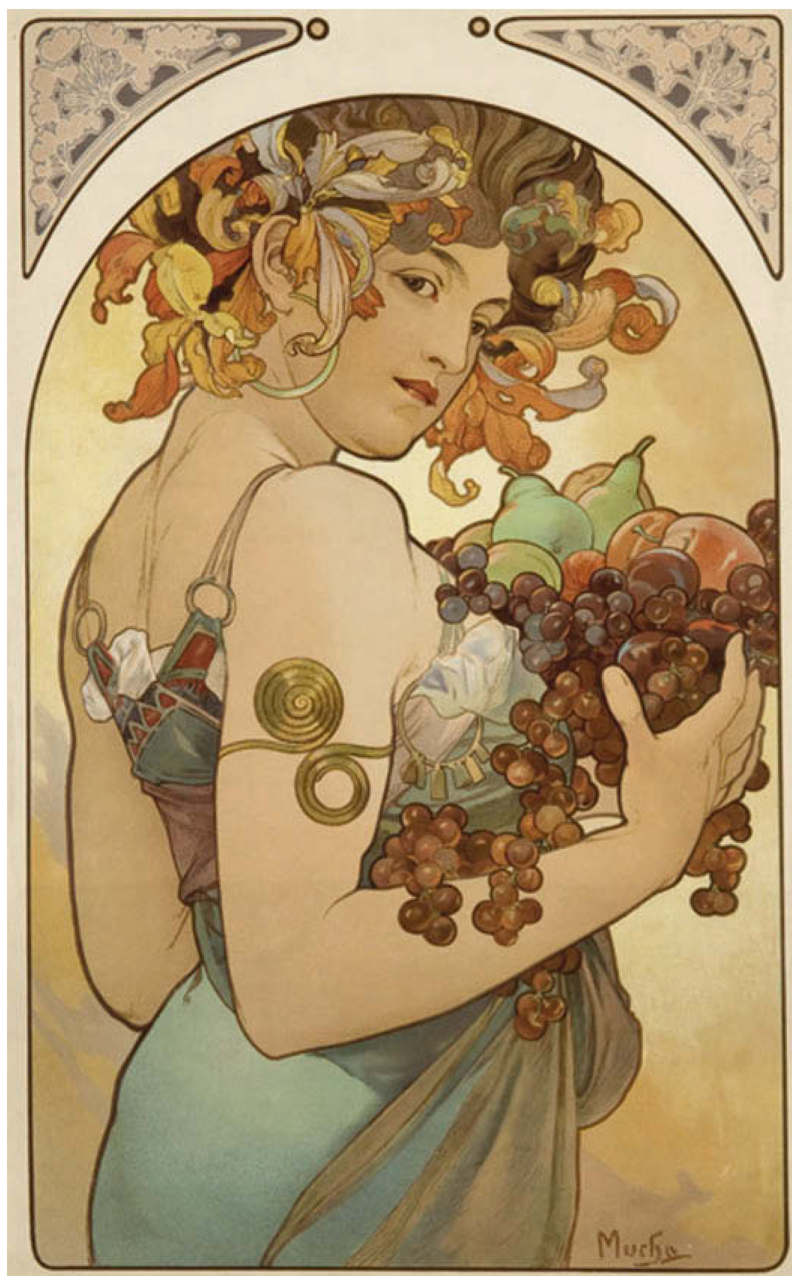

«Мечтательность», 1897, цветная литография.
Музей современного искусства Хоккайдо, Саппоро

Фатиму — исполняла несравненная Сара Бернар. Весьма интересная деталь: художник рисует ореол вокруг головы актрисы, куда вписывает цитаты из Библии на иврите.

Плакат «Медея» (1898) должен был привлечь внимание публики к одноименной трагедии Катюля Мендеса. Перед нами предстает одна из сцен пьесы: Медея (ее роль исполняла Сара Бернар) стоит над трупами своих собственных детей, которых она только что убила в припадке безумной ревности. Драматичности картине добавляют напряженная поза Медеи, полный ужаса, безумный взгляд, окутывающие ее тело темные одежды, браслет в форме змеи, который оплетает левую руку Медеи. Браслет, чей образ породила безудержная фантазия Альфонса Мухи, так понравился божественной Саре, что она заказала ювелиру Жоржу Фуке сделать точно такое же украшение. Впоследствии она надела браслет на премьеру спектакля.

В спектакле «Гамлет» (1899) Сара Бернар, как это ни удивительно, играла главную роль — датского принца. И конечно же Муха снова создал афишу для своей обожаемой актрисы (правда, это была последняя афиша, которую он нарисовал для нее). На афише мы видим погруженного в свои мысли Гамлета. На заднем плане — призрак его отца, стоящего на стенах Эльсинора. У ног Гамлета лежит бездыханная Офелия, чье тело уже убрано цветами. В том же, 1899 году Альфонс Муха создает еще одну афишу, которую он собирался представить на своей персональной выставке, организованной редактором журнала «La Plum» («Пе-

«Фрукты», 1897, цветная литография.
Музей Альфонса Мухи, Прага

ро») Леоном Дешаном. Перед нами предстает очаровательная девушка, наряженная в традиционный моравский костюм, голову ее украшает венок из свежих маргариток. Здесь же мы видим и символ превратностей любви, приносящей как много страданий, так и много радостей, — сплетенное из фруктов, цветов и колючих веток сердце.

В те годы Альфонс Муха приобрел широкую известность как создатель этикеток для разнообразных товаров — от продуктов питания до спичек. Помимо этого он прославился еще и как дизайнер ювелирных украшений и интерьеров. Не брезговал он и созданием всевозможных предметов обихода... Муха уже был чрезвычайно популярен. От заказов не было отбоя.

Одно время Муха очень тесно сотрудничал с уже упомянутым выше ювелиром Жоржем Фуке, и в результате этого сотрудничества на свет появились удивительные украшения, по праву признанные образцами ювелирного искусства стиля ар-нуво. Сам Жорж Фуке был весьма талантливым мастером, достойным продолжа-

«Головы византиек: блондинка и брюнетка», 1897, цветная литография. Частная коллекция

«Монако, Монте-Карло», 1897, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

телем дела своего знаменитого отца, Альфонса Фуке, в свое время бывшего одним из самых известных парижских ювелиров. Одно время молодой Жорж работал вместе с отцом, но в 1895 году он решил начать собственное дело. Естественно, он стремился во что бы то ни стало выйти из-под влияния отца и пытался создать свои собственные, ни на что больше не похожие коллекции ювелирных украшений. В конце концов Фуке решился представить свои изделия на Всемирной выставке в Париже 1900 года и попросил Муху о помощи. А надо сказать, что к тому моменту Муха давно уже обратил на себя внимание не только как блестящий художник, но еще и как великолепный дизайнер, создававший эскизы в том числе и для ювелирных украшений. И именно во многом благодаря необыкновенно изящному, отчасти даже фантастиче-

«Пионы», 1897, чернила, акварель.
Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

скому дизайну Мухи коллекция Фуке имела на выставке невероятный успех. Увы, но до наших дней дошло совсем немного украшений, созданных Мухой и Фуке. Многими же шедеврами мы можем любоваться лишь на фотографиях.

Газеты не уставали писать о феномене Мухи, в Париже даже появилось новое понятие — «La Femme Muchas» (женщины Мухи). Чувственные, томные и обворожительные героини его картин очаровывали с первого взгляда. Плакаты, афиши, игральные карты, панно мгновенно расходились тысячными тиражами. Все уважающие себя заведения торопились украсить свои интерьеры либо оригинальными произведениями Альфонса Мухи, либо, на худой конец, их копиями.

Владельцы одного из известнейших парижских издательств, «Le Champenois», вовремя подсуетились и заключили с художником эксклюзивный договор, согласно которому он передавал им права на многие свои произведения.

Альфонс Муха создал серии панно, которые не утратили своей популярности и в наши дни: «Времена года», «Цветы», «Деревья», «Месяцы», «Звезды», «Искусства», «Драгоценные камни». Они до сих пор тиражируются в виде арт-постеров, им подражают, их копируют, их стараются повторить. А все дело в том, что чешскому мастеру удалось создать свой собственный, самобытный, поистине необыкно-

Рекламный плакат (сигареты),
1898, цветная литография.
Музей Альфонса Мухи, Прага

«Танец», 1898, цветная литография.
Музей Альфонса Мухи, Прага

венный стиль. Центром композиции в его работах обычно является молодая, цветущая, полная сил женщина. Особое внимание художник уделяет волосам, которые пышным ореолом окутывают головы и тела его красавиц. Красавицы Мухи соблазнительны, загадочны, неприступны и в то же время нежны и очаровательны. Своих моделей Муха наряжает в свободные, причудливого кроя одежды и головные уборы, их лебединые шеи и изящные запястья украшают необыкновенные драгоценности, какие могли бы принадлежать прекрасным принцессам и могущественным королевам. Вокруг — море трав и цветов, то обычных, то экзотических, но и в том и в другом случае старательно выписанных, детально проработанных. На большинстве картин мы видим оригинальные рамки, украшенные затейливым орнаментом, навевающим мысли об арабском Востоке и Византии.

«Le Pater», 1900, цветная литография. Музей декоративно-прикладного искусства, Прага

В 1896 году Альфонс Муха создает для журнала «Перо» календарь, получивший название «Зодиак». Здесь мы видим прекрасную молодую женщину, изображенную в профиль. Ее изящную головку венчает причудливый головной убор, который не постеснялась бы надеть и византийская принцесса. Вокруг — медальоны с изображением знаков Зодиака. Загадочная красавица кажется нежной, почти воздушной, но при этом величественной. Она не замечает зрителя, она живет в другом мире, отделенном от нашего невидимой преградой, и наши миры, увы, никогда не пересекутся. Как и прочих своих моделей, «календарную» красавицу Муха помещает в искусно выполненную рамку, украшенную растительным и декоративным орнаментом. И как всегда, художник прорабатывает этот орнамент с необычайной тщательностью, проявляя тем самым необыкновенную любовь к деталям.

Календарь этот — одно из самых популярных произведений Мухи. Известно как минимум девять вариантов литографии, как с текстом, так и без. Позже художник, отливая из бронзы, серебра и золота скульптуру «Природа», которую он собирался представить на Всемирной выставке 1900 года в Париже, во многом ориентировался на образ изображенной на календаре красавицы. Некоторые исследователи, правда, полагают, что Муху на создание этого шедевра декоративной скульптуры вдохновили либо Сара Бернар, либо танцовщица Клео де Мерод, однако предположения эти, скорее всего, не верны.

В 1895 году Альфонс Муха становится членом объединения символистов «Салон ста», которое образовалось на основе одноименной га-

Всемирная выставка 1900 года проходила в Париже с 15 апреля по 12 ноября. Ее лейтмотивом стала встреча нового, XX века. Свои экспозиции представили 35 стран, среди которых была и Россия. За время проведения выставки ее посетило более 50 миллионов человек – цифра, рекордная и по сей день.

«Le Pater», 1900, обложка для книги.
Музей Альфонса Мухи, Прага

лереи. Эта группа объединяла художников, поэтов и людей прочих творческих профессий, среди которых были такие именитые мастера, как живописцы Боннар и Тулуз-Лотрек, поэты Верлен и Малларме. В 1896 году художник специально для выставки «Салона ста» создает одноименный плакат. Сюжет для плаката родился случайно, благодаря редактору журнала «La Plum» Леону Дешану, который должен был курировать выставку.

В скором времени Муха организует персональные выставки в Париже и других городах Европы, и выставки эти пользуются огромной популярностью. В 1900 году художник

В самом конце XIX века Альфонс Муха вместе со своими новыми знакомыми, братьями Люмьер и шведским писателем Стриндбергом, пробует свои силы в кинематографии.

принимает участие в оформлении павильона Боснии и Герцеговины на Всемирной выставке в Париже. В процессе работы чешский мастер читает много книг, знакомится с историческими материалами, рассказывающими об истории славян, и в нем просыпается неподдельный интерес к представителям этой этнокультурной общности, одной из древнейших, а значит, и интереснейших на территории Европы. Возможно, именно тогда зародилась идея создания серии масштабных

В 1902 году Муха опубликовал каталог своих орнаментов, который получил название «Декоративная документация». На страницах каталога были представлены разнообразные узоры, шрифты, а также изображения мебели, столовых приборов и ювелирных изделий. Техника, в которой были выполнены рисунки, отличалась разнообразием – литография, гуашь, рисунок карандашом и углем. Многие идеи, предложенные Мухой в этом каталоге, впоследствии были реализованы. Например, золотые броши и ожерелье с портретами Сары Бернар, предназначенные для самой актрисы.

«Красный плащ», 1902, темпера.
Частная коллекция

«Мадонна с лилиями», 1905, темпера. Частная коллекция

полотен, посвященных важнейшим событиям в истории, в корне изменившим судьбу славян. Позже эта серия получит название «Славянский эпос».

АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД

В 1906 году начался новый период в жизни чешского мастера: Альфонс Муха женился на своей ученице, чешке по национальности, Марии Хитиловой.

С Марией Муха познакомился в 1903 году. Девушка закончила в Праге среднюю художественную школу, а в двадцать один год уехала в Париж. Во французской столице Марии пришлось нелегко: она была вынуждена устроиться на работу в одну парижскую семью, где за стол и кров над головой совмещала обязанности служанки и гувернантки. Впервые Альфонса Муху она увидела в пражском Национальном театре. После встречи с худож-

Потомки Альфонса Мухи, без сомнения, унаследовали от великого художника творческую, мечтательную натуру. В 1950 году в Праге у сына Альфонса, Иржи, родилась дочь Ярмила. Повзрослев, она поступила в пражскую Академию изящных искусств на факультет архитектуры. Потом длительное время прожила в Испании, два года училась в престижной школе изобразительных искусств Массана в Барселоне на отделении живописи. Идею использовать в собственной работе рисунки украшений и декоративных предметов, созданных дедом, ей подсказал отец. К тому моменту Иржи уже отчаялся найти дизайнера, способного в полной мере воплотить в жизнь идеи великого мастера. В конце концов он передал дочери эксклюзивное право на работу с рисунками деда.

ником Мария попросила своего дядю, известного историка искусств, познакомить ее с Мухой, представив ее как начинающую художницу. Чуть позже Альфонс пригласил Марию в свое ателье. Чувство вспыхнуло быстро. Мария родила художнику двоих детей — дочь Ярославу, которую, говорят, мастер назвал в честь своей первой любви, прекрасной чешки, умершей в ранней юности от туберкулеза, и сына Иржи, ставшего впоследствии журна-

«Портрет Марушки», 1905, деревянная доска, гуашь.
Музей Альфонса Мухи, Прага

листом, писателем и сценаристом, а также одним из самых известных биографов своего знаменитого отца.

Художник, конечно, не был суровым аскетом, каким его представлял в своих книгах сын Иржи, но в отличие от многих своих собратьев-художников был человеком спокойным и благородным, он не был ни ловеласом, ни гулякой, а выпивке и веселым кутежам предпочитал работу. Достаточно прочитать письма, полные любви и нежности, Альфонса к Марии, которую он ласково называл Марушкой, чтобы в полной мере судить о личности художника.

Вскоре Муха получил приглашение к сотрудничеству от Американского общества иллюстраторов и переехал в США, где работал до 1910 года. Там он преподавал в Чикагском институте искусств, а в 1908 году создал декорации для Немецкого театра в Нью-Йорке. Но, несмотря на громкий успех, Альфонс Муха искренне скучал по родине, Америка оставалась для него чужой. Тем более что к тому времени художник решил, что прежние его идеи уже исчерпали себя.

В 1897 году Муха создает сразу несколько шедевров. На плакате «Мечтательность» перед нами снова предстает красивая, изящная молодая женщина. Взгляд ее, направленный на зрителя, рассеян. Она словно на мгновение отвлеклась от своего альбома, который лежит у нее на коленях, и предалась сладким мечтам, уносящим ее далеко-далеко, в дальние страны, а может статься, и за пределы этого мира. Красавица эта настолько искусно вписана в окружающий ее растительный орнамент, что цветы, размещенные у нее за спиной, кажутся частью ее одеяния, украшенного затейливой вышивкой.

На картине «Головы византиек: блондинка и брюнетка» (1897) представлены два медальона, на одном из которых в профиль изображена очаровательная, мечтательная блондинка, а на другом — томная, задумчивая брюнетка. Эту работу смело можно назвать одним из са-

«Принцесса Гиацинт», 1911, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

мых выразительных произведений Мухи. Особо стоит обратить внимание на головные уборы, напоминающие нам то ли о принцессах из «Тысячи и одной ночи», то ли о княгинях из русских былин. Богатая, яркая, шумная Византия, чья роскошь давно уже стала притчей во языцех, о красавицах которой, многие сотни лет назад покинувших наш мир, до сих пор складывают легенды, всегда привлекала чешского мастера.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Сразу же после возвращения в Чехию Муха решил осуществить свой грандиозный план. Впоследствии сам мастер так рассказывал о своей затее: «Уже в 1900 году в Париже я был намерен посвятить вторую половину своей жизни работе, которая бы помогала формиро-

«Славяне на исконной родине», 1912, темпера.
Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

вать и укреплять чувство национального самосознания. Я убежден, что развитие каждого народа может успешно продолжаться только тогда, когда оно вырастает органически, непрерывно, не отрываясь от своих корней. А для сохранения этой непрерывности необходимо знание своего исторического прошлого».

И вот, в Хрустальном зале замка Збирог, стоящего на старой Соляной дороге, на полпути между Пльзенем и Прагой, он принялся за работу. Сейчас нам кажется, будто замок этот в неизменном своем виде дошел до нас из самых глубин романтичного Средневековья, и многие, должно быть, сильно удивятся, когда узнают, что эта величественная цитадель появилась в маленькой богемской деревушке относительно недавно. Берлинский магнат Бетел Генри Штраусберг, разбогатевший на строительстве железных дорог, перестроил крошечную здешнюю крепость, превратив ее в замок из сказки.

Проект, задуманный Мухой, был настолько масштабен, что художник вынужден был при-

«Введение славянской литургии в Моравии», 1912, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

Плакат благотворительной лотереи, 1912, цветная литография. Частная коллекция

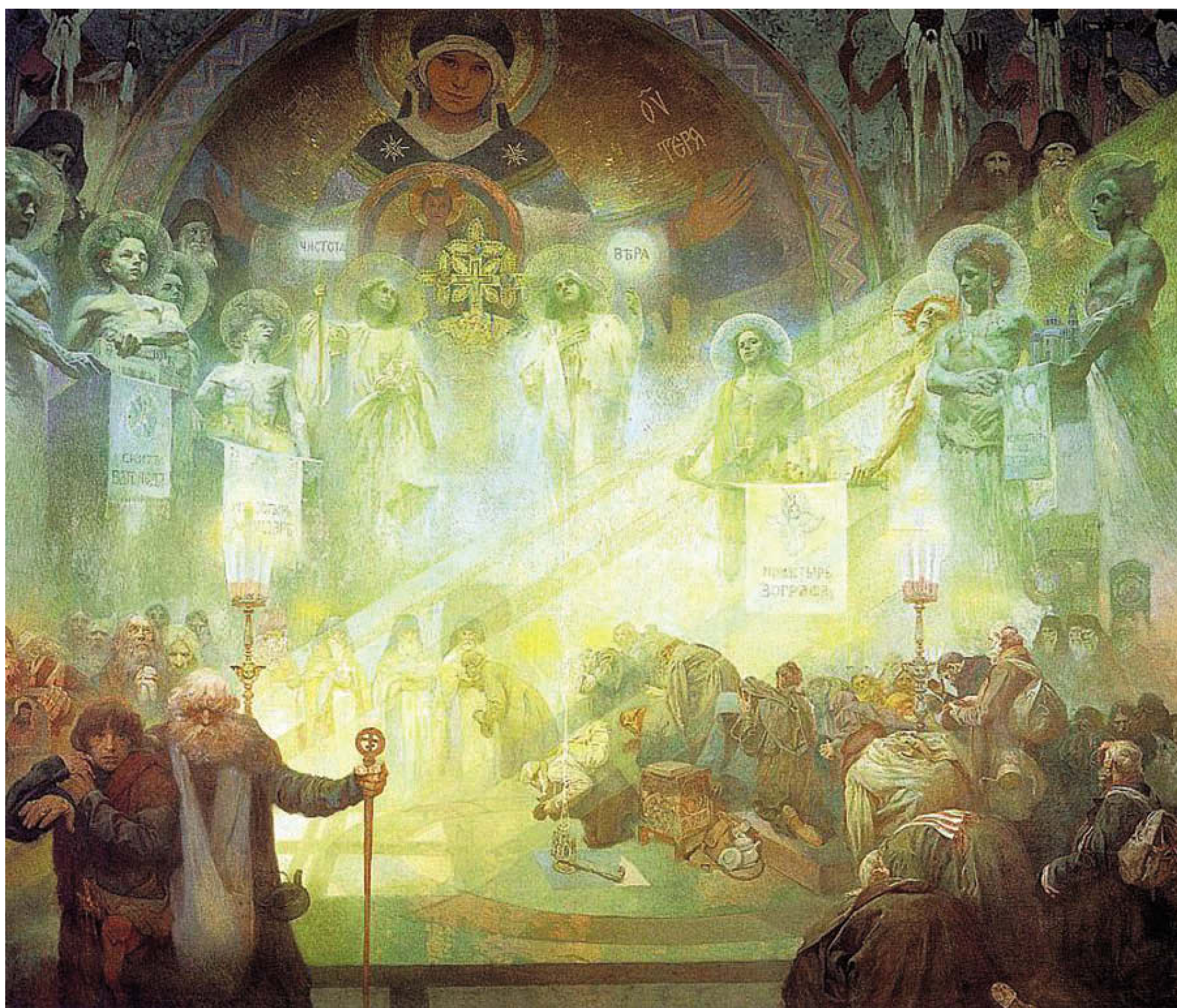
влечь к работе не только обитателей замка, но и жителей деревни: на протяжении восемнадцати лет они позируют мастеру, нарядившись в причудливые платья и рыцарские доспехи. Так, воспитательницу Манку художник использует как модель, работая над образом матери с ребенком с картины «Праздник Свентовита на острове Руен» (1912), а учитель Крайзингер, гордый обладатель пышной, окладистой бороды, на картине Мухи «Гуситский король Иржи Подебрадский» (1925) превращается в короля гуситов.

В течение последующих восемнадцати лет художник создал двадцать монументальных полотен, изображающих переломные вехи в истории славянских народов, начиная с древнейших времен и заканчивая XIX веком. Весной 1913 года Альфонс Муха отправился в Россию, где планировал собрать материалы для своих полотен. Он побывал в Москве и Санкт-Петербурге, где посетил крупнейшие музеи и галереи, съездил в Троице-Сергиеву лавру. Вот что художник пишет своей жене о поездке: «Я открыл для себя славянство чисто византийское, словно окунулся в девятое столетие».

Всего в серию «Славянский эпос» входит двадцать картин: «Славяне на исконной Родине», «Праздник Свентовита на острове Руен», «Введение славянской литургии», «Болгарский царь Симеон», «Король Пржемысл Отакар Второй», «Коронование царя Стефана Душана», «Ян Милич из Кромержиржа», «Проповедь магистра Яна Гуса в Вифлеемской капелле», «Встреча в Кржижках», «После Грюнвальдской битвы», «После битвы на Витковой горе», «Петр Хельчицкий», «Гуситский король Иржи Подебрадский», «Николай Зринский защищает Сигет от турок», «Печатание Кралицкой Библии в Иванчицах», «Ян Амос Коменский», «Гора Афон», «Присяга чешского общества Омладина под славянской липой», «Отмена крепостного права на Руси», «Апофеоз истории Славянства».

Альфонс Муха постарался наиболее полно рассказать об истории славян (чехов, поляков, русских, болгар и др.), а значит, не мог не уделить внимания языческим временам (например, «Славяне на исконной родине», 1912, «Праздник Свентовита на острове Руен», 1912), что неизбежно вызвало недовольство католической церкви. Картина «Славяне на исконной родине» имеет еще одно название: «Между кнутом турок и мечом готов». Перед нами предстают жрец, возносящий отчаянную молитву Перуну, и обреченно дожидающиеся смерти люди, сидящие на фоне охваченной пламенем деревни.

Весьма интересна и картина «Праздник Свентовита на острове Руен». Скорее всего,

«Гора Афон», 1914, темпера.
Музей Альфонса Мухи, Прага

вам незнакомо ни имя Свентовит, ни название острова Руен. А ведь Свентовит — это не кто иной, как Сварог, которого наши предки почитали как деда всех богов. И именно от имени этого древнего славянского бога происходит слово «святой», то есть человек, следующий по пути света и правды. В незапамятные времена на острове Руен находилось одно из крупнейших святилищ — святилище Свентовита, разрушенное датчанами 15 июня 1168 года.

Альфонс Муха много работал с моделями, которых приглашал в свою студию. Там он наряжал их в роскошные одежды, помещал в богатые интерьеры, а потом рисовал и фотографировал. К каждой фотографии он делал пометки, вроде: «красивые руки», «красивые бедра», «красивый профиль». А потом складывал свои картины, словно мозаику, создавая образ идеальной женщины.

«Проповедь магистра Яна Гуса в Вифлеемской капелле», 1916, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

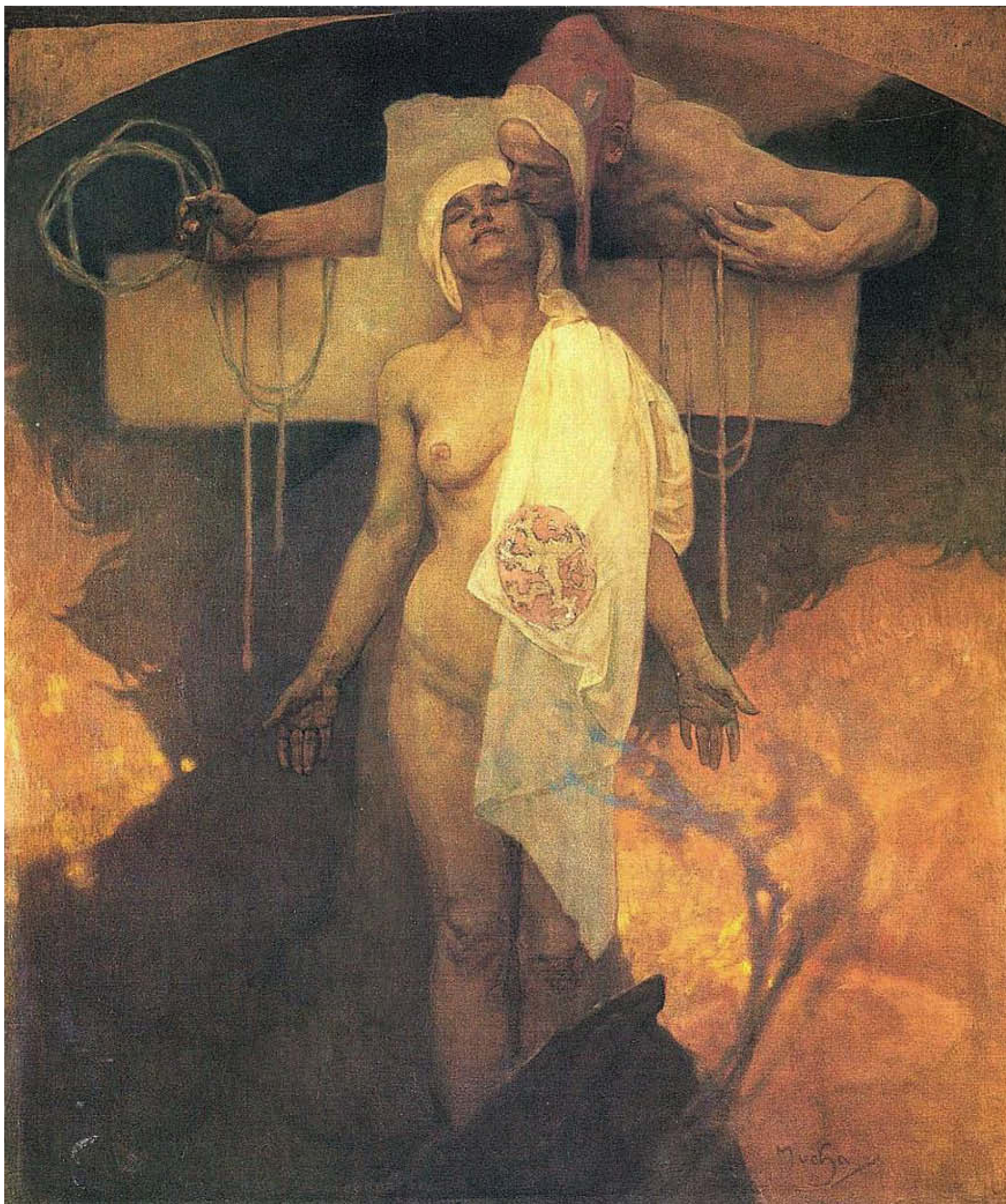
«Встреча в Кржижках», 1916, темпера.
Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

На картине «Коронование царя Стефана Душана» (1923) художник изображает одно из самых значимых событий сербской истории. Ведь именно при царе Стефане Душане (1331—1355) был составлен знаменитый законодательный свод, Сербия достигла наивысшего своего расцвета, а ее границы на западе проходили по берегу Ионического и Адриатического морей, на востоке пересекали реку Мсту, на юге достигали Средней Греции и берегов Эгейского моря, а на севере доходили до самого Дуная. Однако честолюбивому Стефану и этого было мало: он мечтал подчинить своей воле сам Константинополь. Однако турки-османы, овладевшие к тому времени почти всей Малой Азией, были слишком грозными противниками, и Стефан в конце жизни потерпел от них сокрушительное поражение.

Благодаря таланту Мухи перед нами проходит вся история славянских народов, со всеми ее взлетами и падениями, радостями и печалями. Проработанные до мельчайших деталей сцены мирной жизни, преисполненные покоя и радостного ожидания («Введение славянской литургии», 1912; «Присяга чешского общества

«Ян Амос Коменский», 1918, темпера.
Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

«Франция обнимает Чехию», 1918, холст, масло.
Музей Альфонса Мухи, Прага

«Зимняя ночь», 1920, холст, масло.
Музей Альфонса Мухи, Прага

Омладина под славянской липой», 1926—1928), сменяются тяжелыми, по-настоящему страшными картинами («Ян Амос Коменский», 1918; «После Грюнвальдской битвы», 1924; «После битвы на Витковой горе», 1925).

Картина «Встреча в Кржижках» (1916) посвящена одному из решающих событий эпохи гуситских войн — 10 ноября 1419 года гуситы решили отстаивать свои убеждения с оружием в руках. Вначале гуситы придерживались оборонительной тактики, под предводительством вначале Яна Жижки, а потом Прокопия Великого отбиваясь, и весьма успешно, от войск короля Сигизмунда. Уже в 1427 году гуситы перешли в открытое наступление. Они опустошали целые города и в результате этих набегов всякий раз получали богатую добычу. В конце концов в Базеле был собран очередной собор, на который

король Сигизмунд приглашал представителей гуситов. Кардинал Чезарини, присутствовавший на соборе в качестве папского легата, страстно желал помириться с чехами. Все дело в том, что он был свидетелем сокрушительного поражения крестоносцев при Таусе, а потому считал гуситов необычайно опасными и сильными противниками.

Переговоры были долгими и трудными, но в конце концов 30 ноября 1433 года было достигнуто мировое соглашение — католические власти пошли на уступки. Однако в результате этого соглашения удовлетворялись не все требования гуситов, что привело к расколу уже в среде реформаторов. Непримиримые вожди в конце концов потерпели поражение от своих же братьев по оружию, и движение постепенно стало сходить на нет. Со временем отчаянные борцы за независимость остепенились, образовали вполне мирные общины и в итоге примкнули к протестантам.

Гуситы – последователи чешского религиозного реформатора Яна Гуса. Они противостояли римской католической церкви, не признавали авторитет Церкви, во главу угла ставя не проповеди священников, а слова Священного Писания и призывали к реформированию Церкви, в том числе требовали упростить литургию и ввести богослужения на чешском языке. В конце концов гуситы потерпели поражение, вследствии чего Реформация на территории Чехии так и не состоялась.

«Коронование царя Стефана Душана», 1923, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

Одновременно с созданием серии картин «Славянский эпос» Муха трудился над интерьерами известных пражских зданий — Муниципального дома, отелей «Европа» и «Империал».

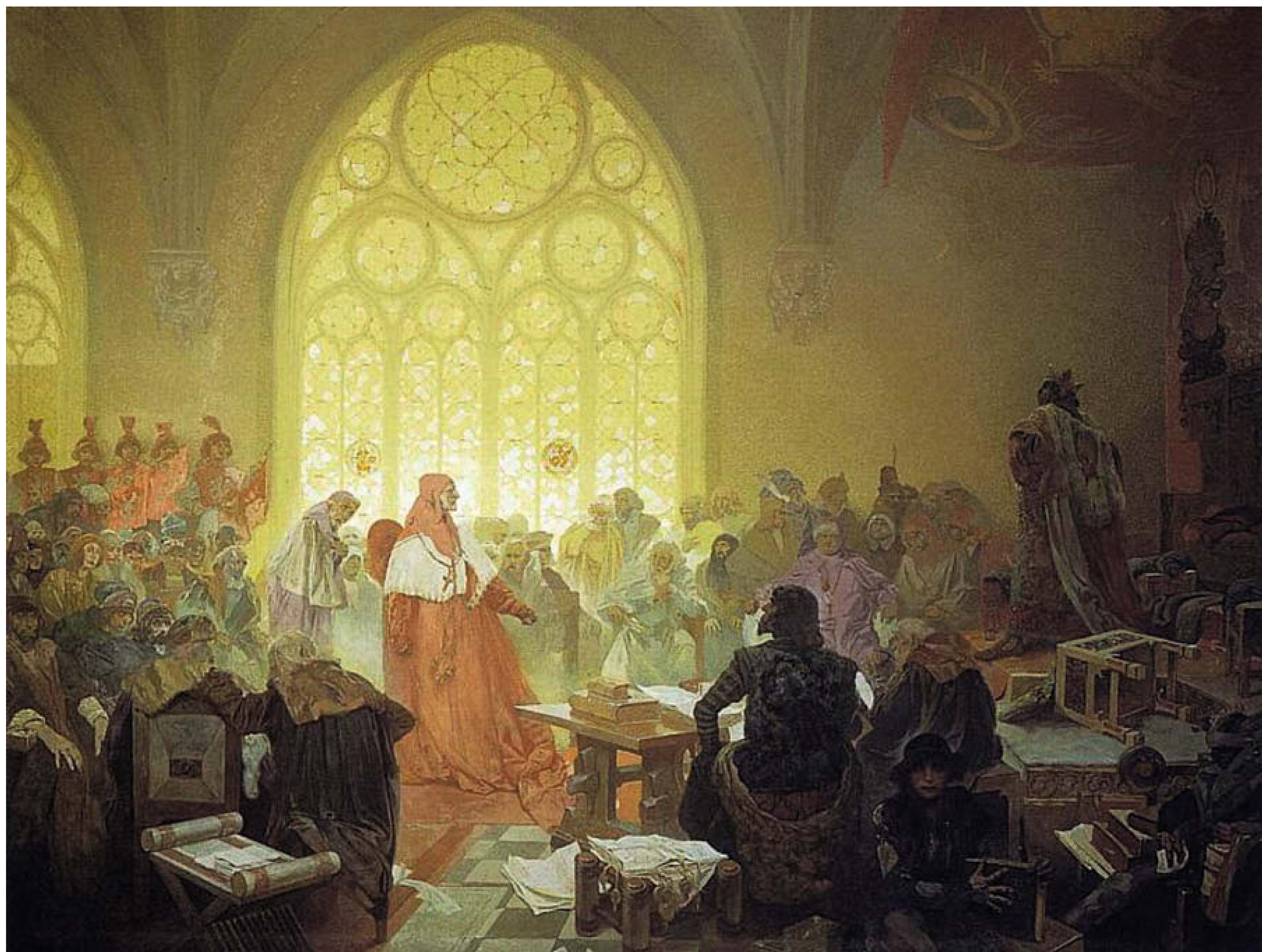
В 1918 году на карте мира появилась новая страна — независимая Чехословакия. И конечно же талантливый художник Альфонс Муха, чьи произведения давно уже прославились на весь мир, не мог остаться в стороне. Именно Мухе принадлежат образцы первых банкнот и почтовых марок молодого государства. Создал он и один из многочисленных вариантов чехословацкого герба, работал над оформлением правительственных бланков и почтовых конвертов. В том же году в праж-

ском иезуитском монастыре Клементинуме были представлены на суд публике первые одиннадцать картин из серии «Славянский эпос». Затем художник в сопровождении всей своей семьи отправился в Америку, чтобы представить там свои новые картины. В США он пробыл два года.

В 1920 году совместно со скульптором Войтеком Сушардой Альфонс Муха работает над интерьерами пражского собора Святого Витта — декорирует новые окна в северной части нефа.

Праобразом для несчастной странницы, которую мы видим на картине «Зимняя ночь», послужила самая обыкновенная нищенка – художник сфотографировал ее на Красной площади, во время своего путешествия по России.

В 1928 году Альфонс Муха сделал грандиозный подарок любимой Праге — передал ей в дар полотна из серии «Славянский эпос». К сожалению, в те годы в городе не на-

«Гуситский король Иржи Подебрадский», 1925, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

шлось достаточно обширной галереи, которая могла бы разместить в своих стенах эти шедевры (картины были поистине громадными — 6 × 8 м). Потому картины временно были выставлены во Дворце ярмарок. После войны картины перевезли в замок города Моравски-Крумлов, где их можно увидеть и в наши дни.

Когда началась Вторая мировая война, Альфонс Муха был незамедлительно причислен к врагам Третьего рейха, и это несмотря на вклад художника именно в немецкую культуру. После захвата Праги в марте 1939 года Муху несколько раз арестовывали. Бесконечный страх пагубно повлиял на здоровье уже не молодого художника. В конце концов он заболел пневмонией и вскоре скончался. Похоронили великого мастера на Вышеградском кладбище.

Собор Святого Витта по праву считается одной из жемчужин европейской готики. Он строился без малого шестьсот лет – с 1344 по 1929 год. В приделах собора погребены чешские короли и пражские архиепископы, там же находятся и коронационные регалии средневековых правителей Чехии.

В честь Альфонса Мухи назван астероид № 5122.

Пражане до сих пор с величайшей нежностью вспоминают о своем великом соотечественнике и с почтением относятся к его наследию. В музеях города можно найти множество картин Альфонса Мухи... Впрочем, все музеи мира почитают за честь иметь в своих собраниях произведения Альфонса Мухи.

Но, пожалуй, никто, лучше самого мастера не расскажет о его работах. Муха же всегда говорил: «Целью моих произведений не было разрушать, а всегда только строить, возводить мосты, так как мы все должны питать надежду, что человечество сблизится. И это сближение будет происходить тем быстрее и проще, чем больше люди узнают друг о друге».

СПИСОК КАРТИН

«Автопортрет», 1899, деревянная доска, масло. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Четыре сезона», 1896, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Зодиак», 1896, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Салон ста», 1896, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Предсказательница», 1896, темпера. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Весна», 1896, холст, масло. Частная коллекция

Рекламный плакат (парфюмерия) «Lance Parfum Rodo», 1896—1897, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

Рекламный плакат (шампанское), 1897, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Мечтательность», 1897, цветная литография. Музей современного искусства Хоккайдо, Саппоро

«Фрукты», 1897, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Головы византиек: блондинка и брюнетка», 1897, цветная литография. Частная коллекция

«Монако, Монте-Карло», 1897, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Пионы», 1897, чернила, акварель. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

Рекламный плакат (сигареты), 1898, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Танец», 1898, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Le Pater», 1900, цветная литография. Музей декоративно-прикладного искусства, Прага

«Le Pater», 1900, обложка для книги. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Красный плащ», 1902, темпера. Частная коллекция

«Мадонна с лилиями», 1905, темпера. Частная коллекция

«Портрет Марушки», 1905, деревянная доска, гуашь. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Принцесса Гиацинт», 1911, цветная литография. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Славяне на исконной родине», 1912, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

«Введение славянской литургии в Моравии», 1912, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

Плакат благотворительной лотереи, 1912, цветная литография. Частная коллекция

«Гора Афон», 1914, темпера. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Проповедь магистра Яна Гуса в Вифлеемской капелле», 1916, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

«Встреча в Кржижках», 1916, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

СПИСОК КАРТИН

«Ян Амос Коменский», 1918, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

«Франция обнимает Чехию», 1918, холст, масло. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Зимняя ночь», 1920, холст, масло. Музей Альфонса Мухи, Прага

«Коронование царя Стефана Душана», 1923, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

«Гуситский король Иржи Подебрадский», 1925, темпера. Замок Моравски-Крумлов, Моравски-Крумлов

Литературно-художественное издание
Великие художники мира

АЛЬФОНС МУХА

Составитель **Н. А. Моисеева**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *А. Боровик*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
Компьютерная верстка: *А. Дятлов*
Художественное оформление: *Т. Гришина*
Подбор иллюстраций: *Г. Слабко*
Корректор *И. Попова*

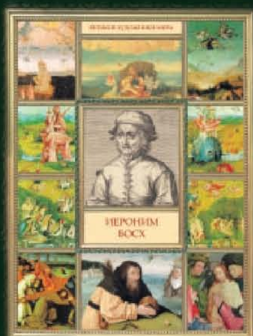
Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится

Подписано в печать 03.09.2014 г.
Формат 60x90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 2020

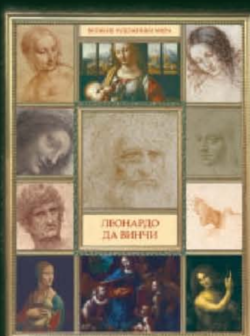
Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

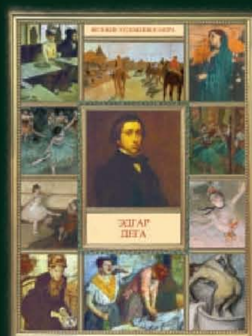
ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

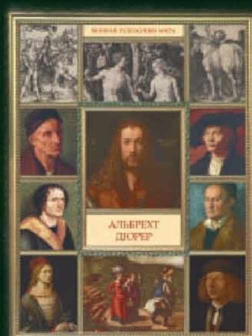
Отпечатано в Китае

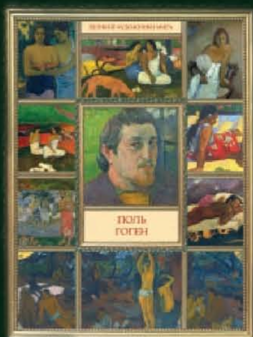

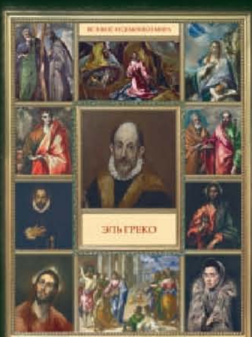

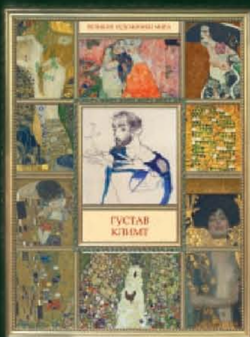

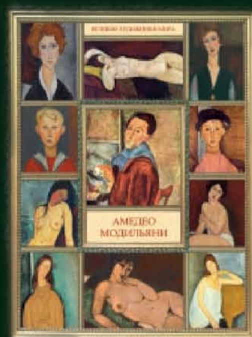

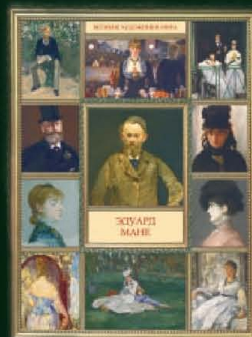

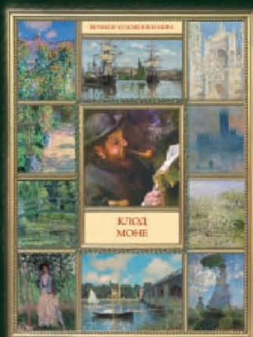

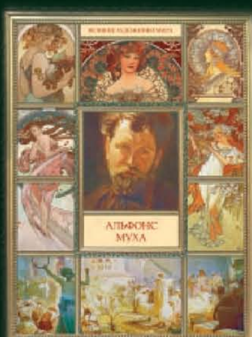

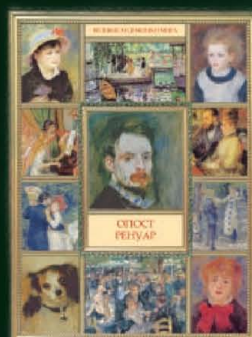

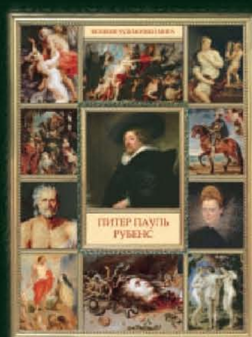

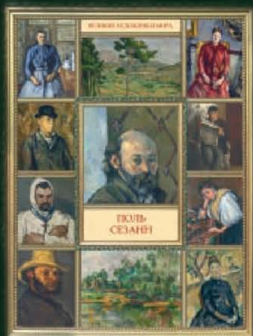

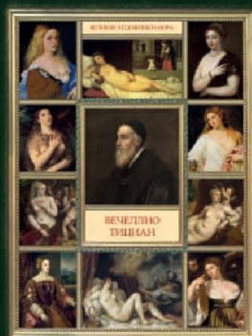

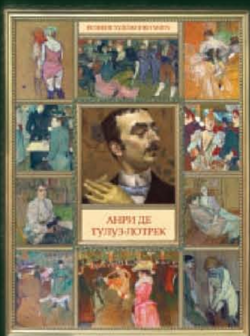

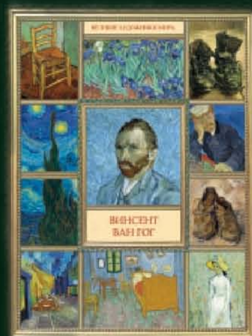

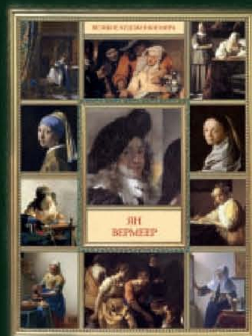

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
В 20 КНИГАХ

ISBN 978-5-386-07841-6
